

•肖勇 / 艺术顾问 •蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

林军 张笑非 / 主编

眼睛是人类心灵的窗户，色彩便是我们通过这扇窗户认识世界的第一反应。色彩不仅象征着自然的迹象，同时也象征着生命的活力，没有色彩的世界是无法想象的。可以说色彩充斥着人们的生活。面对这个色彩的时代，现代设计的色彩研究正在随着设计理念的不断变化而快速发展。作为现代设计的重要组成部分，色彩在设计中的作用显而易见。翻开本书，你将感受到世界的多姿多彩，领略到色彩存在的意义。

■ 21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编	林 军	张笑非	
副主编	黄 辉	王 磊	陈建勇
	于肖飞	姜 健	
参 编	刘中美	付 红	胡美芳

色 彩

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 林军等主编. — 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社,
2008. 8

ISBN 978-7-81133-010-6

I. 色… II. 林… III. 色彩学—高等学校—教材 IV.
J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第102641号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰

责任编辑 张林峰

封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 7
字 数 257千字
版 次 2008年8月第1版
印 次 2008年8月第1次印刷
定 价 45.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸楠 杨君顺

学术委员会 (按姓氏拼音排名)

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 膺 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 郇海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会 (按姓氏拼音排名)

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜芸
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 淼 唐贤巩 汤 文 王犹建 王 可
文丽华 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊 张胜利 张英楠
张青立 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀,夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂、信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

2008年6月

前言

Preface 色彩

随着中国改革的不断深入和发展,设计教育也发生了巨大的变化,主要是社会对设计的需求越来越大,需要的人才越来越多。目前,全国各地的设计院系如雨后春笋般发展起来,一些新兴的艺术门类因文化与科技的发展以及审美趣味的变化而出现,即便是传统学科,其内涵也随着时代的发展而不断扩展,出现新的观念,产生新的艺术方法和手段。教学改革是社会发展的必然规律,教材改革也势在必行。

色彩是美术基础课程之一,也是设计艺术学科一门重要的专业基础课。随着美术教育的不断深入与成熟,专业之间相互渗透、相互融合,使设计院校的专业教材走向了重基础课程的综合性素质教育。正如教育部总的方针:“厚基础,宽口径”。

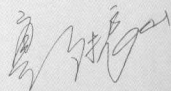
可以说,没有哪一类设计作品可以不使用色彩知识,对色彩的学习必须通过对自然色彩现象及其固定规律作感性与理性的认识后方能入道,也就是“由技入道”与“由理入道”,使视觉思维方式与全面的知识、技能、情感相结合。

本书从色彩造型的规律出发,系统地介绍了色彩的成因,色彩的心理情感、表现形式以及装饰色彩的形成与表现。本书的结构合理,采取了从浅入深,由表及里,从客观到主观,从立体到平面,从具象到抽象的论述方法,并坚持从理论到实践再到社会运用的教学原则进行撰写。

在本书的编写过程中,我们既重视传统文化与现代设计的思想,又吸收了国外的精华,同时还重视实用性和装饰性、科学性,做到了强化基础,丰富构想,既符合时代的需要,又富有专业特色。

应本书出版社和主编之邀,写了上述一些看法,是为序。

天津美术学院设计分院副院长、
视觉传达系主任、教授

2008年6月

目 Contents 色 彩 录

7/ 第一章 绪 论

- 7 第一节 设计色彩用色定位的重要性
- 8 第二节 学习设计色彩的意义
- 8 第三节 绘画(写生)色彩与设计色彩的区别

10/ 第二章 设计色彩的基本知识

- 10 第一节 色彩的产生
- 10 第二节 色彩的分类
- 11 第三节 色彩的三要素
- 11 第四节 色彩的冷暖和空间变化
- 12 第五节 色彩的混合
- 13 第六节 色彩的重置
- 13 第七节 色彩的并置

14/ 第三章 色彩的造型与基本规律

- 14 第一节 色彩的透视关系
- 16 第二节 色调的形成与种类
- 21 第三节 色调的观察方法与表现
- 22 第四节 色调的训练方法

27/ 第四章 设计色彩的心理原理

- 27 第一节 色彩的心理效应
- 30 第二节 色彩的物理效应

34/ 第五章 色彩的表现形式及步骤与方法

- 34 第一节 水粉画的表现
- 38 第二节 水彩画的表现
- 43 第三节 特殊技法的表现

46/ 第六章 归纳装饰色彩与提炼

- 46 第一节 自然物象色彩在设计中的应用
- 47 第二节 色彩写生的分类及转换
- 48 第三节 归纳色彩写生的方法
- 50 第四节 归纳色彩写生的特征
- 51 第五节 归纳色彩写生的基本形式

68/ 第七章 意象性色彩写生形式与步骤

- 69 第一节 倾向于写意性
- 69 第二节 倾向于表现性
- 69 第三节 倾向于寓意性
- 70 第四节 倾向于抽象性
- 71 第五节 意象性色彩写生具体步骤与方法

72/ 第八章 视觉设计色彩的应用

- 72 第一节 包装设计
- 73 第二节 广告招贴设计
- 75 第三节 书籍装帧设计
- 75 第四节 标识设计
- 76 第五节 网站设计
- 77 第六节 环境设计
- 78 第七节 展示设计
- 79 第八节 陶瓷设计
- 81 第九节 产品设计
- 81 第十节 服装设计
- 83 第十一节 影视动画设计

84/ 第九章 优秀作品欣赏

112/ 参考文献

第一章

绪论

第一节 设计色彩用色定位的重要性

色彩是美丽的。

色彩是有灵魂的。

色彩是我们人类精神不可缺少的。

我们对色彩的选择因不同的设计对象而异，首先要在明确设计产品对象的前提下，来选择色彩的配置。在竞争日趋激烈的市场经济下，产品色彩设计的目的是将色彩设计定位的视觉信息传递给消费人群，让消费群众看了产品后提升购买欲望。不同地域、不同经济层次、不同文化素养、不同职业范围、不同的性别、不同的年龄等都会产生不同的消费心理，消费心理在市场消费中起着奇妙的作用。消费者在购买某一商品时，首先是凭本能的感觉，即对色彩的第一感官反应，所以商品色彩是商家抓住消费者心理、促进消费者购买的首要因素。如果一眼看上去对色彩没有感觉，没有视觉上的冲动，就谈不上消费。这种消费心理称之为“第一印象”（如图1-1）。

从色彩学分析，如果一件商品没有“第一印象”，也就是没有消费目的，是设计用色的失败。当然形与色的关系也是分不开的。比如：中国第一汽车集团公司的

图1-1 儿童星趣糖果包装设计 付静

标志，图形以阿拉伯数字“1”为视觉中心，由“汽”字构成展翅的鹰形。为强化这一特征，在标志设计中，对羽翼的局部线脚进行柔化处理，增强向上飞翔的动感，同时将椭圆长宽比例取黄金分割比率的近似值，并规定为实底反白的标志效果，使整体造型更饱满有张力。标志图形与新设计的中英文简称字体共同组成中国一汽完整的企业品牌形象，标准色为蔚蓝(C100、M60)，体现

出中国一汽像蓝天一样博大宽广的风范,构成雄鹰翱翔在蓝天的视觉景象(如图1-2)。

图1-2 中国一汽标志

第二节 学习设计色彩的意义

所谓色彩是指光刺激眼睛产生的视知觉。光是感知的条件,色是感知的结果。色彩大师伊顿讲得好:色彩就是生命,因为一个没有色彩的世界在我们看来就像死的一般。光通过色彩向我们展示了世界的精神和生活的灵魂。世界上所有物体都有色彩,无论是自然存在的或人工创造的。而我们许多人的工作也与色彩有关,特别是主要靠使用色彩进行工作的人,如画家、设计师、陶艺家以及色彩工作者等。

设计色彩是一门现代色彩学,它广泛应用于艺术设计多个领域。色彩研究的内容范围很宽,诸如写生色彩、绘画色彩、传统色彩、民间色彩,现代设计色彩,归纳色彩,抽象色彩等,它们各自有着不同的研究方向和侧重点。

设计色彩是系统地研究色彩的基本规律以及纯粹色彩语言表现的一门专业设计课程。色彩设计包括无目的的构成和有目的的构成。无目的的构成是依据色彩的基础理论和表现技巧,用浅色彩语言进行各类关系的构成训练。这些色彩的构成不具有任何实用性,但可以根据需要转移到实际应用设计中去,所以无目的的色彩构成是各类应用设计的基础。有目的的构成,就是将色彩设计应用于现代各类产品设计中,如服装设计、工业设计、环境艺术设计、

广告招贴、染织设计、服装设计、包装设计等。

第三节 绘画(写生)色彩与设计色彩的区别

绘画(写生)色彩和设计色彩总体看来,都是针对色彩来进行研究和探讨,两者相辅相成,互相作用。想要学好设计色彩,首先必须进行绘画(写生)色彩的学习,因为绘画色彩是学习设计专业学科的必经之路。它们之间的差异表现在如下几个方面:

一、观察方式不同

绘画色彩写生更多的是关注对自然物象的直观感受,尽情描绘对象的结构、比例、透视、空间、虚实,它研究物体光源色、固有色、环境色的变化规律,逼真地再现物象(图1-3)。而设计色彩更多的是关注对客观物象本身形与色的主观处理和形式变化,进行提炼、分析、概括,运用一些艺术表现手法进行重新分析,主观改色,是对客观物体进行一种新的诠释(图1-4)。

图1-3 红鲤鱼 林军

二、创作理念不同

绘画色彩写生,侧重于纯艺术的观念表现,主张描绘自然景物必须忠实地用色彩描绘所见之物,不加自我主观意识和个性情感。而设计色彩要求在自然色彩的基础上通过主观设色造型来设计作品,从根本上讲不属于自我。因为一件成功的设计作品,还要考虑到是否与消费人群相吻合,这一点至关重要。以上就是二者在创作理念上的区别。

三、表现方法不同

绘画色彩给人一种真实的感受,是客观、真实对象的写照,而设计色彩由于工艺、材料等的制约,在造型上进

图1-4 若塞特像 胡安·格里斯(西班牙)

行平面化压缩或夸张变形,在色彩上进行一些主观性提炼或者大胆想像。因此,绘画色彩偏重于直观感情,而设计色彩偏重于感知、理性的表现。

四、使用功能不同

绘画色彩以画家的自身感受,自我个性的张扬为追求目标,是画家的内心独白;是一种纯艺术的欣赏品,不必过多考虑它的使用功能。而设计色彩必须考虑材料、材质的制约,以市场为导向,更多地关注色彩的流行性。除此之外,还要把“实用、经济、美观”作为设计的前提,这是设计师与画家的显著区别之一。

思考与练习

1. 请分析绘画色彩与设计色彩有何区别与共同之处。
2. 试分析学习设计色彩的重要性。

第二章

设计色彩的基本知识

第一节 色彩的产生

在黑暗中，我们看不到周围的色彩，而在白天我们能看见五彩缤纷的色彩，这是为什么呢？

英国科学家通过具体的实验揭开了光与色之谜。光通过三棱镜后分解成赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色，不同的光源所发出的光波有长有短，有强有弱，因而形成的色光也不同，我们看到的物体就会呈现出不同的颜色来。这是因为物体的表面吸收不同的波长色光和反射不同波长色光的能力不同，我们的眼睛所能看到的物体的色彩，是照在物体上或间接照在物体上反射出来的色光。光的运动和色光的反射是造成色彩现象的客观因素，而形成色彩概念则是人对色光的主观视觉感受。

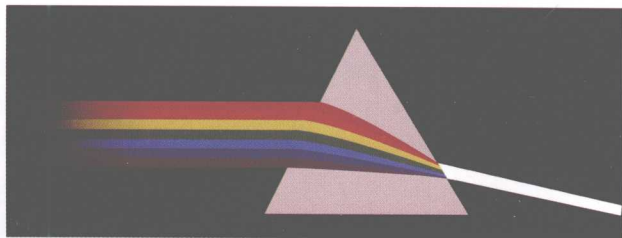

图2-1

通过对光与色的研究，可以了解色彩产生的原理，为更好地运用颜料表现色彩打下理论基础(图2-1)。

第二节 色彩的分类

自然界中，人眼能辨别的色彩数量较大，为了更科学、更完整地认识和了解这个多姿多彩的世界，人们常用一种简单的名称来描绘某一种色彩。这就是色彩的类别。

在这个世界里，任何物体都有它的表面色，也就是我们习惯上讲的物体的固有色。人们通过对这些色彩的长期研究和归纳，将它们分为有色系和无色系。黑、白、灰通常被称为“单色”或“无彩色”(图2-2)，而红、橙、黄、绿、青、蓝、紫被人们称为有色系(图2-3)。

图2-2

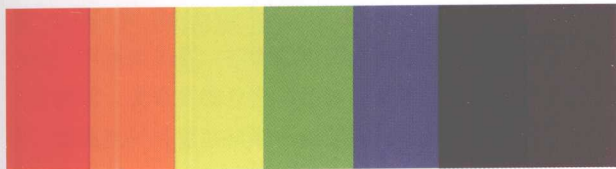

图 2-3

有色系和无色系的总和构成世界上所有的色彩。

为了更加准确地给色彩定位，人类在知识的逐步积累过程中，用一种熟悉的物体的颜色来比拟某一颜色。如柠檬黄、孔雀蓝、石绿等。(图2-4)

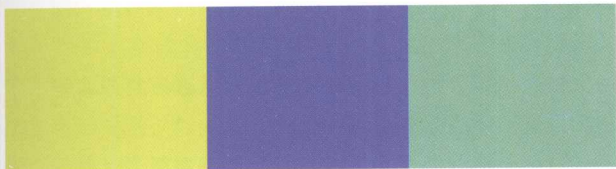

图 2-4

第三节 色彩的三要素

色彩也有自己的特性，我们常用色相、明度、纯度来描述它的特征。色相、明度、纯度就是我们通常所说的色彩三要素。

一、色相

色相指色彩不同的相貌。(图2-5)

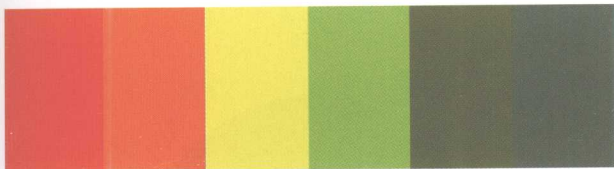

图 2-5

人们通常把红色、黄色、蓝色称为三原色。(图2-6)

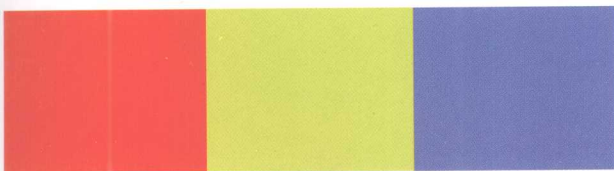

图 2-6

二、明度

明度是指色的明暗程度，即色的深浅程度。它可以不带任何色相的特征，只通过黑、白、灰的关系单独表现出来。

若把无色系中的黑、白作为两个极端，在中间根据明度的顺序，等间隔地排列若干个灰色，就成为有关明度阶段的系列，即明度系列。靠近白端的为高明度色，靠近黑端的为低明度色，中间部分为中明度色。不同的色相在可见光谱上的位置不同，被视觉的感知程度也不同。黄色处于可见光谱的中心位置，感知度高，色彩的明度也高。紫色处于可见光谱的边缘，感知度低，色彩的明度也低。橙、绿、红、蓝明度居于黄与紫之间，这些色相依次排列，有规则地排列出明度的秩序。即使是同一色相，也会有明度的变化，如深绿、中绿、浅绿。在色彩变化过程中，对色相加白后可提高它的明度，加黑后则会降低它的明度。(图2-7)

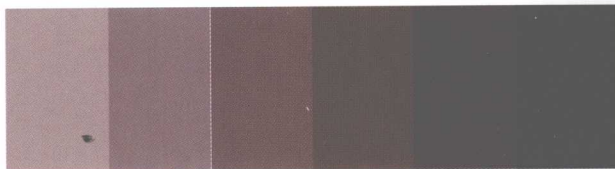

图 2-7

三、纯度

纯度是色彩的鲜艳度，也称彩度。在某种颜色中，色素含量越多，颜色的纯度越高。当我们在某一色彩中加入白色，它就会变浅变亮，加入黑色时就会变深变暗；色彩调和的次数越多，其纯度就会变得越弱。

我们可以将色彩的纯度当作色彩距离其纯度和灰色的相对位置，距纯色越近，距灰色越远，色彩的纯度值就越高，反之则越低。(图2-8)

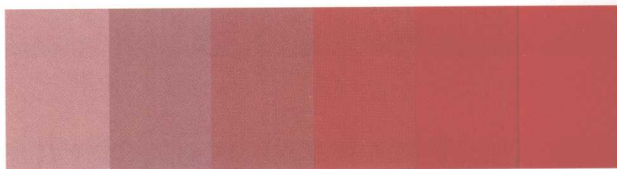

图 2-8

第四节 色彩的冷暖和空间变化

色彩冷暖的产生是客观外界冷暖概念在视觉上的心理反应。在日常的生活中，当人们看到某一色彩时，总会产生某种特殊的情感。例如：在炎热的夏天，当你看到冷饮店门口招牌上的蓝底色和白雪花，顿时就有凉爽、清净的感觉。在寒冷的冬天，当你看到红色、橙色、黄色，就会想到太阳和火光，就会产生温暖感。

色彩的冷暖只是一种感觉，是相对而言的，这种感觉会因每个人的年龄、生活阅历，国家和民族的不同而有所不同，但共性的感觉还是不少。

有温暖感的色彩如：红、橙、橘黄、黄、紫红。

有寒冷感的色彩如：蓝、蓝绿色、紫蓝。

中性色彩如：金、银、黑、白、灰。

用冷暖来界定物象色彩的对比，也是色彩结构关系中色彩之间的一种对比，并在对比中形成画面的统一协调，又在画面的统一协调中构建一种基调。

暖色有前进和扩张感(图2-9)，冷色有后退和收缩感(图2-10)。一般说来，在狭窄的空间，若想使它变得宽

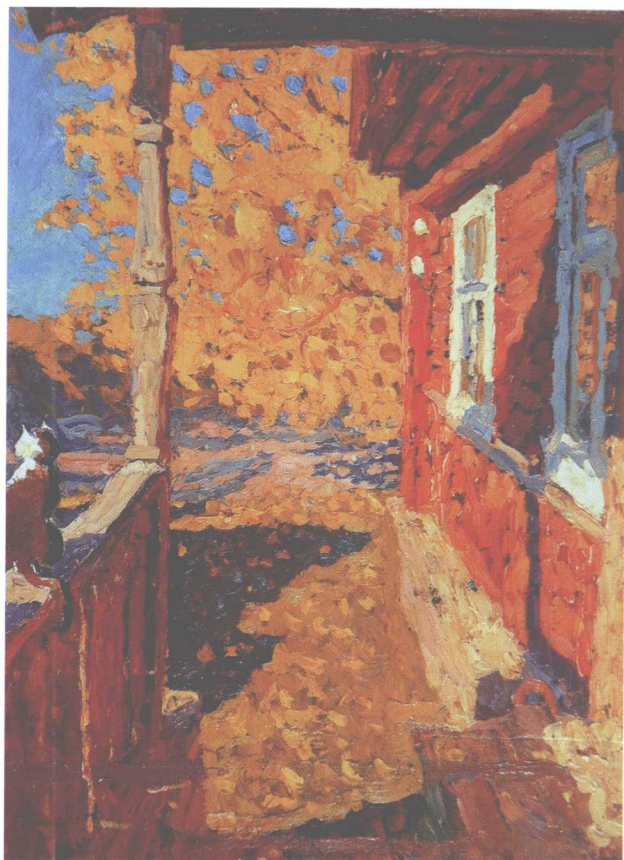

图2-9 金秋 阿·特卡乔夫 谢·特卡乔夫(俄罗斯)

图2-10 打草时节 阿·特卡乔夫(俄罗斯)

敞，应该使用明朗的冷调。

色彩的冷暖受明度、纯度的影响：在无色系中，把白色称为冷极，把黑色称为暖极。暖色加白变冷；冷色加白变暖。另一方面，纯度越高，冷暖感越强；纯度降低，冷暖感也随之降低。

在夏天，人们习惯穿白色或浅色服装，是因为白色、浅色反光率高，有凉爽感。在冬天，人们习惯穿黑色及深色服装，是因为黑色、深色反光率低，吸光率高，有暖感和。

第五节 色彩的混合

将两种或多种色彩互相进行混合，造成与原有色不同的新色彩称为色彩的混合。

我们所见的大部分颜料，基本上是由三原色按不同的比例混合而成。但在实际的绘画过程中，颜料盒里不可能有无数种颜料，这就要求我们运用已有的颜料进行混合调配，才能得到画面所需的颜色。在有色系和无色系中，混合两种以上的色彩称为混合色，混合色里有间色混合和复色混合。

三原色中任意两种颜料调配出来的色叫间色，如红加黄调配出的橙色，黄加蓝调配出的绿色，蓝加红调配出的紫色。橙、绿、紫是原色混合后出现的新色相，我们称之为间色。

三间色中任意两种颜料混合，会得出新的色相，这种间色混合调配出来的新色相称之为复色。间色混合过程中，调配的资料越多，纯度就越低。(图2-11)

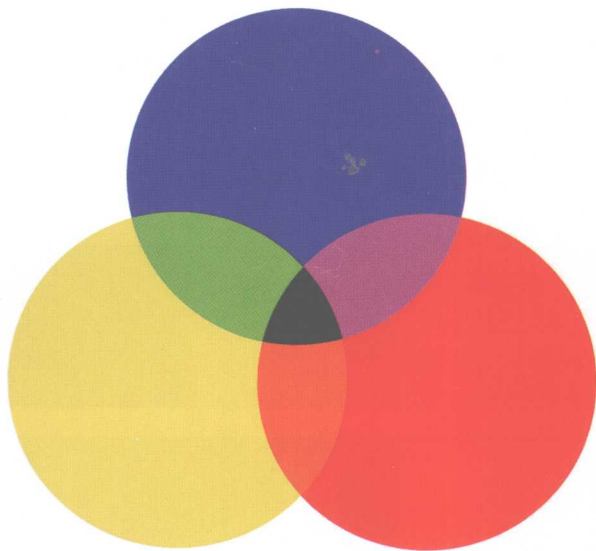

图2-11

第六节 色彩的重置

把两个或两个以上的颜色重叠,产生另一个色彩的方法,就是色彩重置。重置所得色彩的色相,大致近似混合的效果。这种方法在水彩画中应用较多。这是由于水彩颜料具有透明性,这也是运用重置方法的一个条件。例如与蓝色层综合成绿色,如果先画一个黄色,干后上面盖一层蓝色,黄色就会透出表面,如再在上面盖一层有对比关系的褐色,就会产生偏绿的灰褐色。一些画得深入具体的水彩画,必须运用色彩重置的技法来完成。

由于水粉色的不透明性,重置方法在水粉画中的应用并不普遍。如果将水粉色调入大量的水分,可使颜料具有透明感,取得水彩那样的重置效果。还可以通过重置,调整色彩关系,如用冷调的透明色重置,画出阳光的阴影等。水粉色重置,下笔要果断快速,不能反复涂擦,以免底层色彩被破坏。

另一种水粉画的重置技法,是在第一次色层上面,用枯笔或其他工具,蘸比较干的不透明色,重置上第二次色,但不能完全盖掉底色。这种方法具有并置的色彩效果,它不仅可以调整色彩关系,还能使色彩更加富于变化和含蓄。如在一层红色上面薄薄涂上一层紫色,使下面的红色透射到上面来,就成为红紫。(图2-12)

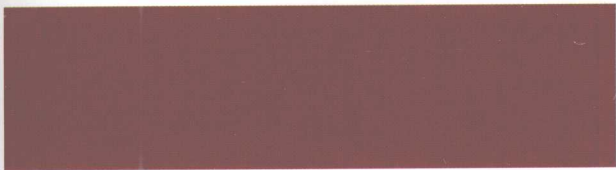

图2-12

第七节 色彩的并置

并置的方法是用笔触把两个或两个以上的颜色连接并列起来,从它们互相对照的相关性作用中,增强或减弱它们的固有特性,形成一种新的色彩感觉。如将黄与蓝的色点并列起来,就会产生空间混合的绿色。(图2-13)

图2-13

思考与练习

1. 什么是色彩的三要素?它在画面中的作用有哪些?
2. 如何安置好色彩画面的冷暖、空间变化?
3. 三原色是指哪三种色彩?三间色指的是哪三种色彩?请画出三间色与三原色的示意图。

第三章

色彩的造型与基本规律

第一节 色彩的透视关系

我们所看到的世界是五彩缤纷的，其前提是有光的照射。即使在一天当中，我们所看到的色彩也不是一成不变的，甚至每隔一两个小时就会有明显的改变。在绘画时，只有强调表现自然色彩的印象派画家才会表现相对真实的色彩气氛。

当我们从窗户向外看时，会发现远处的物体看起来并

不像它们原本的那样五颜六色。例如远处的景物是灰色的，尽管它可能由很多颜色组成。（图3-1）

远处的天空和小山看起来都带蓝色或紫色，尽管它们本原的颜色并不是蓝色或紫色。物体颜色之所以在一段距离外看起来不同，是因为我们是透过一层薄纱来观看它们的。我们距离它们越远，这层纱就越厚。纱就是我们和那些物体之间的大气层。随着一天时间的推移，太阳光不断变化着颜色，早晨的时候（图3-2），我们能

图3-1 庐山 陈檀 摄

图3-2 早晨 陈檀 摄

感受到的是暖色调的红橙色光。这是因为早上大气层较厚，而红色光的波长最长，它能穿过厚厚的大气层。而到了白天，太阳光照射比较均匀，所以呈现自然白光，由于蓝紫色光波长短，折射率大，因此天空呈现蓝色。很多印象派画家的风景画(图3-3、图3-4)就充分说明了这一点。

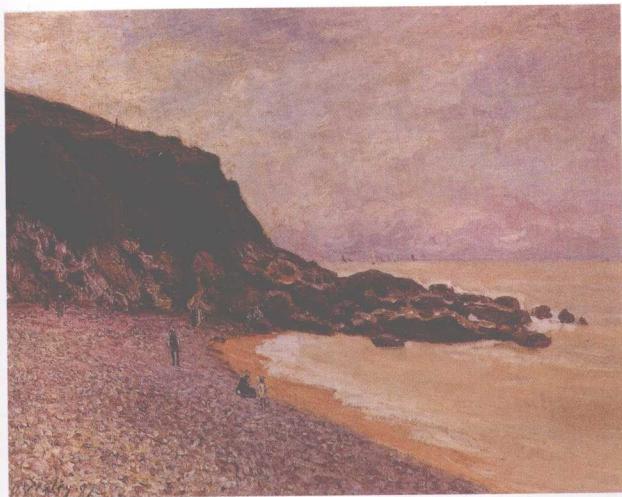

图3-3 暴风雨之前的淑女湾 西斯莱(法国)

图3-4 卢安河的洗场 西斯莱(法国)

艺术家菲尔·梅茨格称这种因距离而产生的颜色变化现象为“空气透视”。但是这些仅限于一些远景或风景画的视觉观察，它需要我们在作画时注意把远处的事物处理得蓝一些或灰一些；然而很多近处的根本就不发蓝或发灰，那么只能根据色彩的色相，明度，纯度来区分远近。如果平时细心观察身边的事物就会发现，色彩有远近之分，但并不是绝对的，更多的是需要我们去感受，尝试和体验(图3-5、图3-6)，具体可从以下三个方面来说：

图3-5 圣·克鲁附近的塞纳河 西斯莱(法国)

西斯莱的这幅风景画面，更多采用的是纯色与灰色之间的对比，画面的前半运用了纯度比较高的绿色系的颜色作为前景色，背景则运用了黄色与紫色这对互补色调和而形成的灰色调作为呼应，这种手法在印象派的画法中经常可以看到

图3-6 路维香初雪 西斯莱(法国)

这幅图给人的第一感受是在色调运用了冷暖对比的色彩。前景超过三分之一的画面运用很暖的黄色调，拉伸了空间，画面中间运用了色彩的明度对比，虚实变化非常强烈，背景的天空形蓝紫色的灰调

一、从明度上看色彩的前后关系

我们往往感觉深的颜色更朝前，浅的颜色更远一些(图3-7)。但是这也离不开色彩的对比关系。明度对比越强，轮廓越清晰，色彩的前后关系越明确。因此画面空间的前后关系与明度以及外轮廓线都有很密切的联系。

二、从色相上看色彩的前后关系

一般来说，暖色倾向于朝前，冷色倾向于退后。而暖色中最暖的黄色也是色相中明度最高的(图3-8至图3-10)。所以暖的、亮的颜色更向前，冷的、暗的颜色更向后。